Comedian Harmonists

Das Original

Gustav Bosse Verlag

Comedian Harmonists

Das Original

Fünf Originalarrangements der Comedian Harmonists

Herausgegeben von Ulrich Etscheit und Julian Metzger

rekonstruiert von Julian Metzger

Mein kleiner gruner Kaktus	2
Eine kleine Frühlingsweise	11
Liebling, mein Herz lässt dich grüßen	16
Guter Mond	22
Das ist die Liebe der Matrosen	25
Nachwort der Herausgeber	32

Gustav Bosse Verlag Kassel

Anmerkung zu den einzelnen Liedern

KAKTUS

Alle fünf Gesangsstimmen sind die Grundlage der vorgelegten Version, wobei Ten. 2 sogar zweimal vorhanden ist, während Ten. 3 nur rudimentären Charakter hat. Der Sänger der 3. Stimme könnte im 1. Tenor mitgehen, wenn ihm das nicht zu hoch ist, sonst während der originalen Pausen wirklich schweigen. Denkbar ist auch eine quasi szenische Aufführung, wie sie die Exilgruppe offenbar im Repertoire hatte. Dabei tritt der 3. Tenor, der die Frau und Kaktusbesitzerin spielt, erst zu "man hält gewöhnlich" überhaupt auf.

T. 66 im 1. Ten. findet sich so etwas wie ein Verkehrsschild für "rutschige Fahrbahn".

T. 67 ff: Refrain ist v.a. Ten. 1 sehr leise zu singen, um die Melodie im Ten. 3 nicht zu überdecken.

T.97 f, 127 f und 130 f sind die extrem hohen Stimmen im Falsett zu singen. Die Ausgabe gibt die Einrichtung der CH wieder. Es empfiehlt sich aber, die Einrichtung für jede Gruppe nach den individuellen Stärken der Mitsänger zu verändern. Im Original finden sich Anmerkungen wie "Aufklärung folgt" oder "gequietscht" zu den o.g. Passagen. S. 27 im Original "gliss", welches in der französisch textierten Aufnahme hörbar ist.

T. 103, Bariton: gemeint ist eine Art gedämpfter Posaunenklang

T. 105: die Begleitstimmen als Bläsersatzimitation.

T. 121 ff und 130 f imitiert Ten. 3 eine gestopfte Trompete. Die Stimme fehlt im Original und ist nach dem Band ergänzt. T. 130 f auch hier imitieren die CH eine Art Bläsersatz, die Tonsilben also nicht zu wörtlich nehmen. (Aufnahme v. 15. 11. 1934, EMI 31 094/5; franz. v. 9. 11. 1934, EMI 46 078/9)

FRÜHLINGSWEISE

Die vorgelegte Version basiert auf Originalstimmen von Ten. 2, Bar. und Bass. Ten. 1 und Kl. sind rekonstruiert. Für Ten. 3 findet sich eine rudimentäre Anweisung, nach der der Sänger in T. 4 mit der Überleitungsfloskel, die sich nunmehr im Klavier findet, einsetzen sollte, dann erst wieder T. 20 und T. 44 ebenso. Nur im T. 41 – 48 findet sich eine eigene Stimme für Ten. 3, die aber bei Licht besehen eine Hochoktavierung der Bassstimme ist. Der Satz ist also zu viert ausführbar. Ist ein dritter Tenor vorhanden, so singt er immer im Ten. 2 mit, lediglich in den Takten 15 f, 27 f, 35 f und 39 f übernimmt er die Baritonstimme.

Die dynamischen Angaben sind weitgehend der Bassstimme entnommen. Die Baritonstimme liegt zum Teil, typisch für die CH, recht hoch. Etwa die zweite Solostimme T. 9 – 14 und T. 33 f kann auch an den Ten. 2 abgetreten werden. Das Solo T. 29 – 32 findet sich auch eine Quarte tiefer im Original Bass und ist offenbar erst im Laufe der Proben an den Bariton gekommen.

T. 41 - 48 ist mit "Djm" ein Pizzicatoeffekt gemeint. (Aufnahme v. 29. 9. 1933, EMI 31 468/9)

GUTER MOND

Ten. 2, Bar. und Bass sind im Original verwendet, Ten. 1 und Kl. ergänzt. Satzfehler des Originals, wie z. B. T. 37, sind nicht korrigiert, z.T. auch in den Klaviersatz übernommen worden.

Der Satz liegt wegen der phänomenal hohen Stimme von Ari Leschnikoff für ein nächtliches Volkslied recht hoch. Unproblematisch kann man ihn aus den gleichen Noten einen halben Ton tiefer in b-moll ausführen.

Der Bassdurchgang e, eis (fis) wie in T. 30 am Ende, findet sich auch in den Originalnoten der ersten Strophe, nicht aber auf der Aufnahme. (Aufnahme v. 21. 9. 1933, EMI 32 255/6)

LIEBLING

Ten. 1 und Bass liegen im Original zugrunde, der Rest ist rekonstruiert. Für die Stimme Ten. 3 ist hier ein Vorschlag gemacht, der den Satz bereichert, ohne aber essentiell notwendig zu sein. Dass Frommermann im Original mitgesungen hat, ist v.a. gegen Ende des Stückes hörbar. Seine Stimme ist, um die vierstimmige Ausführbarkeit zu erreichen, hier in den Bariton verlegt. Sind fünf Sänger vorhanden, könnte der 3. Ten. die höherliegende Baritonstimme wieder übernehmen. Das Stück kann aber auch ohne Ten. 3, übrigens auch ohne Klavier ausgeführt werden. Dynamik und Phrasierung sind komplett ergänzt.

Im Bass findet sich zu Beginn die französische Textzeile "Tout est permis quand on rêve – A le bien finit dans un baiser". Ebenfalls im Bass vor Beginn drei einleitende Viertel E, Fis, Gis, jeweils mit Fermate. (Aufnahme v. 22.8.1930, EMI 31468/9)

MATROSEN

Der Satz basiert auf den Original(fragmenten) der Stimmen Ten. 1,2 und Bass. Bar. und Kl. sind rekonstruiert. Auch hier ist Ten. 3 entbehrlich. Ist er aber vorhanden, so sollte er das Duett der 3. Strophe mit bestreiten und ansonsten im Ten. 2 mitsingen. Die zweistimmige Stelle in T. 137 des Originals legt das nahe.

Die Baritonstimme liegt, besonders mit der Melodie ab T. 118, wieder sehr hoch. Auch hier kommt eine Verlagerung in Ten. 3, wenn vorhanden, oder Tausch mit dem tieferliegenden Ten. 2 in Frage. (Aufnahme v. 14. 8. 1931, EMI 31 094/5)

Umschlaggestaltung unter Verwendung eines Fotos der Comedian Harmonists aus dem Buch: Comedian Harmonists. Ein Vokalensemble erobert die Welt

von Peter Czada und Günter Große, Edition Hentrich 1993 Bildrechte: Comedian Harmonists-Archiv, Dr. Peter Czada, Berlin

© Copyright 1997 by Gustav Bosse GmbH & Co. KG, Kassel Alle Rechte vorbehalten · Printed in Germany

Mein kleiner grüner Kaktus

Musik: Bert Reisfeld, Albrecht Marcuse französ. Originaltext: Louis Poterat, A. Chevrier, André Leroy

deutscher Subtext: Hans Herda

© by Editions Choudens, Paris WIENER BOHEME VERLAG GMBH (BMG UFA Musikverlage), München, für Deutschland, Österreich, deutsche Schweiz, ehem. Tschechoslowakei, ehem. Jugoslawien, Ungarn und Polen © 1997 für die Bearbeitung by Gustav Bosse Verlag, Kassel

6) Pause verkürzt

5) orig. "pa pa"

4) orig. "param param"

and the second second

1) Ten. 2 orig. "flach singen"

2) Ten. 3 immer — fälschlich für Halbe Pause

3) orig. Akzent auf der 1. Viertel

1) offenbar später in den Proben erfunden 2) ergänzt lt. Band, original wieder ab "Bam bam bam ..."

5) Phrasierung nach Ten. 3 6) orig. "Viel Glück wünsch ich" 7) "pom pom"

1) orig. "pam pam" 2) orig. "paha" 3) orig. ppp 4) lt. Band, das Originale _____ ist in den Ten. 2 verlegt, Trompetenimitation 5) orig. "jambara" 6) orig. eingetragen 1234 1234 7) orig. "Aufklärung folgt", im Orig. Stimmentausch, Ten. 2 ist Oberstimme 8) orig. Ten. 1 "ja ja pambaram"; Ten. 2 und Ten. 3 "dja dja papadam"

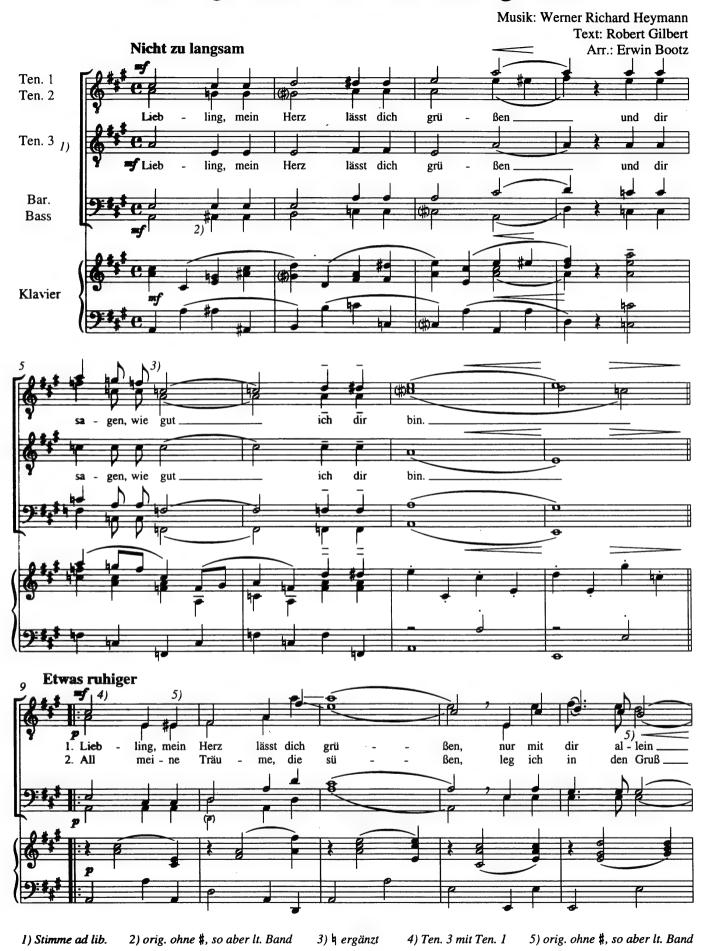

6) orig. im Ten. 2, 3, Bar, wie S. 11, FN 1

7) Originalnotation in Vierteln auf Silbe "a"

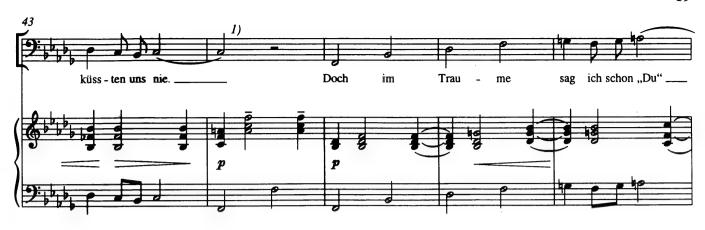

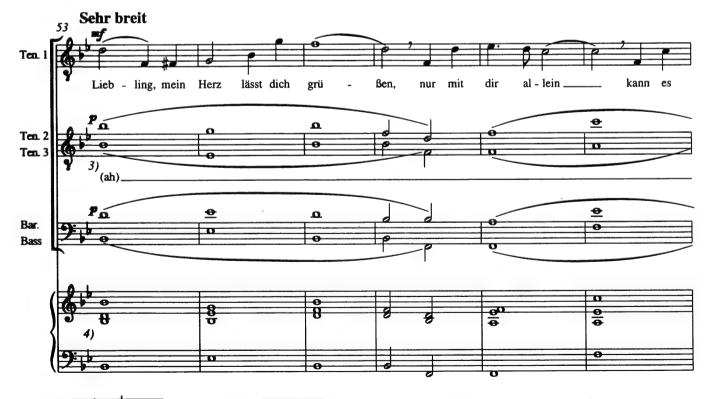

1) # ergänzt 2) Atemzeichen eingefügt 3) orig. mit Ten. 1 als Begleitstimme, lt. Band aber ausschließlich Bass-Solo

1) orig.:

2) orig.:

3) Bei nur 4 Sängern bleibt diese Stimme weg

4) T. 53-59 lt. Band a cappella

1) orig.:

Guter Mond

- 2) orig. Bass immer d.
- 3) Das fis ist auf dem Band stets unhörbar

- 4) orig. Bass d.
- 5) orig. 🕽 🤾
- 6) im Manuskript: 🏖 , aber lt. Band ohne Durchgang

1) orig. oft "Tschawoll"

1) orig. zwei Stimmen im Ten. 2 (mit Ten. 3 oder nur die Untere ausführen)

Nachwort

Bruno Walter und der blutjunge Yehudi Menuhin verehrten sie ebenso wie der holländische Dirigent Willem Mengelberg, den sie zu seinem 60. Geburtstag mit einem Privatkonzert beglückten. Nach ihrem sensationellen Debüt in der (alten) Berliner Philharmonie tanzte die Kritik auf den Schreibmaschinen. Selbst der gestrenge Neue Musik-Papst Hans Heinz Stuckenschmidt konnte seine Bewunderung nicht verhehlen. Sie galt der Gesangskunst der Comedian Harmonists, sechs smarter junger Herren, die Ende 1927 per Zeitungsannonce zusammenfanden, nächtens im Salon der Stummfilmdiva Asta Nielsen probten und nach ersten Erfolgen in der deutschen Provinz eine geradezu atemberaubende Karriere machten. Zwischen 1930 und 1933 waren sie die Megastars der gehobenen Unterhaltungsmusik, gleichermaßen präsent in den Konzertsälen des In- und europäischen Auslandes, den zu jener Zeit neuen Medien Rundfunk und Tonfilm und nicht zuletzt auf über 100 Schellackplatten.

Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten sahen sich die Publikumslieblinge zunehmend mit Schikanen bis hin zu Auftrittsverboten konfrontiert. Im Frühjahr 1935 wurde den drei "nichtarischen" Comedian Harmonists-Mitgliedern die Aufnahme in die Reichsmusikkammer verwehrt, was einem Berufsverbot gleichkam und die baldige Teilung der Gruppe zur Folge hatte. Harry Frommermann, Erich Collin und Roman Cycowski emigrierten zunächst nach Wien, wo sie ein Nachfolgeensemble gleichen Namens gründeten, nachdem die "arischen" Mitglieder nicht bereit waren, ihren Kollegen ins Ausland zu folgen und damit die Spaltung der Gruppe besiegelt war. Parallel dazu formierte sich in Berlin das sogenannte Meistersextett, dem von der alten Truppe die Sänger Ari Leschnikoff und Robert Biberti sowie der Pianist und Arrangeur Erwin Bootz angehörten. Beiden Ensembles gelang es, an die früheren Erfolge wieder anzuknüpfen und für einige Jahre Tritt zu fassen. Mit Ausbruch des 2. Weltkrieges verstärkte sich der politische Druck, interne Auseinandersetzungen kamen hinzu. Etwa zur gleichen Zeit, Anfang 1941, beendeten beide Formationen ihre Aktivitäten und lösten sich auf.

Die Wiederentdeckung der Comedian Harmonists, die in den Siebziger Jahren im Gefolge der Nostalgiewelle mit der Neuveröffentlichung ihrer Tonaufnahmen und mit der Ausstrahlung von Eberhard Fechners berühmter Fernsehdokumentation einsetzte, hat unterdessen zur Gründung zahlreicher, zum Teil hochprofessioneller Nachfolgeensembles geführt, die sich erfolgreich um eine Weiterverbreitung des Repertoires der Gruppe bemühen. Damals wie heute delektieren sich Interpreten und Publikum an den bekannten Schlager- und Tonfilmmelodien mit ihren hemmungslos sentimentalen oder frech-frivolen Texten, die mitunter puren Nonsense verbreiten, vor allem aber an den brillanten Arrangements, die von Bootz, zum überwiegenden Teil aber wohl von Frommermann stammen. Sie sind erfüllt von rhythmischem Swing und Drive, landen so manchen harmonischen Überraschungscoup, verblüffen durch ihre virtuose, bisweilen geradezu akrobatische Singstimmen- und Textbehandlung, stoßen mit ihren Klangexperimenten, lautmalerischen Effekten und Instrumenten-Imitationen in musikalisches Neuland vor, schöpfen aber auch aus der abendländischen Musiktradition. So beginnt "In der Bar zum Krokodil" nicht von ungefähr mit den ersten Takten der Introduktion zum Nilakt aus Verdis "Aida".

Dass die Comedian Harmonists in den verschiedensten Genres zu Hause waren und dabei permanent Grenzen überschritten, lange bevor musikalisches "cross-over" Mode werden sollte, belegt die Auswahl der in diesem Heft erstmals veröffentlichten Originalarrangements. Von dem prominenten Autorenteam Robert Gilbert / Werner Richard Heymann verfasste Tonfilmschlager wie "Liebling, mein Herz lässt dich grüßen" (aus "Die Drei von der Tankstelle") und "Das ist die Liebe der Matrosen" (aus "Bomben auf Monte Carlo") sind hier ebenso vertreten wie der Evergreen "Mein kleiner grüner Kaktus", eine Originalkomposition von Bert Reisfeld und Rolf Marbot. Zu diesen Hits gesellen sich noch das Volkslied "Guter Mond" sowie "Eine kleine Frühlingsweise" nach Antonín Dvořáks Humoreske Ges-Dur op. 101/7.

Es bleibt zu wünschen, dass dieser erste Auswahlband mit Originalarrangements der Comedian Harmonists auf breite Resonanz stoßen möge und damit die Voraussetzungen für die Publikation weiterer Titel geschaffen werden.

Ulrich Etscheit Kassel, Juli 1997

Die vorliegende Ausgabe setzt interessierte Ensembles erstmals in die Lage, die bekannten Melodien der Comedian Harmonists in den charmanten und spritzigen Originalarrangements wiederzuentdecken. Erwin Bootz, der Pianist der Gruppe und Harry Frommermann, der "3. Tenor", sind die Originalarrangeure, deren Witz und Originalität ich so gut wie möglich nachzuspüren versucht habe. Nicht jedes Lied lässt sich ganz klar einem der beiden zuordnen, sicher ist aber, dass "Kaktus" und "Mond" von Frommermann stammen. Allerdings kann man aus den erhaltenen Originalstimmen ersehen, dass manche besonders reizvolle Ideen offenbar erst während der Probenarbeit geboren wurden, z.B. der "Au" Schrei im Kaktus, Takt 88. Mit einem gewissen Recht kann man also auch von einer Arbeit der ganzen Gruppe sprechen.

Die Ausgabe stützt sich auf eine je nach Lied unterschiedliche Anzahl von Originalstimmen, bzw. -fragmenten. Genaueres dazu findet sich zu Beginn des Heftes. Die Comedian Harmonists haben ihre Lieder immer aus Stimmen einstudiert, mit der Ausnahme von Erwin Bootz, der die Klavierbegleitung improvisierte. Dass er seinen Part immer wieder etwas anders gestaltete, lässt sich schon bei einem Vergleich der wenigen in mehreren Aufnahmen überlieferten Lieder hören. Bei der Rekonstruktion des Klaviersatzes habe ich daher nur einige von den jeweiligen Aufnahmen herrührende markante Figuren übernommen, ansonsten aber eine eher unkomplizierte Version vorgeschlagen, die von dem jeweiligen Pianisten nach seinem Geschmack ergänzt werden kann. Die fünf Sänger der Gruppe haben sich fast immer in nur vier ausgeschriebene Stimmen geteilt. In der Regel ging dabei die 3. Tenorstimme im 2., manchmal auch im 1. Tenor mit. Die Sätze können meist aber auch von nur vier Sängern ausgeführt werden. Besetzungshinweise sind im Notentext und in den Aufführungshinweisen enthalten. Offensichtliche Fehler und Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Stimmen des Originals sind behutsam geglättet worden, verschiedene Textierungen vereinheitlicht. Die Stimmführung geht nicht immer den naheliegendsten Weg, die Comedian Harmonists haben es aber so gehalten und die Ausgabe folgt ihnen darin. Dynamische Angaben sind, soweit vorhanden, den Originalen entnommen, sonst nach den Aufnahmen ergänzt. Zur Ergänzung möchte ich aber darauf hinweisen, dass der besondere Charme der Comedians entscheidend von ihrer enormen synchronen Beweglichkeit im Tempo ausgeht, einem Phānomen, das sich der Notation weitgehend entzieht. Ich empfehle diesen Punkt also der Intuition und Musikalität jeder einzelnen Gruppe.

Die technischen Anforderungen der vorgelegten Sätze sind, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, nicht gering. Sie lohnen aber mit ihrer unverwechselbaren eigenen Note den Probenaufwand allemal. Ich bin froh, dass wir endlich diese Originale vorlegen können und wünsche viel Spaß beim Probieren.

Der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz in Berlin und ganz besonders Peter Czada danke ich für die Möglichkeit, die originalen Materialien auszuwerten. Ferner danke ich Christoph Israel sehr herzlich für die Durchsicht des Manuskripts.

Julian Metzger Berlin, Juli 1997

Der Roman

Tilo Köhler erzählt die faszinierende Lebensgeschichte der sechs Comedian Harmonists.

Tilo Köhler Comedian Harmonists Roman 98 Seiten ebunden DM 39.90 3-378-00603-X

Die Filmdokumentation

Mit Dokumenten zur Erfolgsund Trennungsgeschichte des legendären Ensembles.

Joseph Vilsmaier **Eine Legende** kehrt zurück Comedian Harmonists Der Film Mit 50 Abbildungen 144 Seiten. Broschur DM 25.00 3-378-01025-8

Erstmals werden im hier vorliegenden Band fünf Originalarrangements von Stücken der Comedian Harmonists veröffentlicht.

Julian Metzger, selbst Leiter und Sänger in einem Ensemble, das sich der Interpretation von Stücken dieser ewig jungen Gruppe widmet, hat mit Akribie originales Archivmaterial aufgearbeitet und, wo nötig, durch Abgleichung mit authentischen Aufnahmen ergänzt.

Die fünf Sātze bestechen durch ihre stilistische Vielfalt, die vom Evergreen "Mein kleiner grüner Kaktus" über das schlichte "Guter Mond" bis hin zum draufgängerischen Tonfilmschlager "Das ist die Liebe der Matrosen" reicht – für Männerensembles und -chöre ein Muss.

Der Untertitel 'Das Original' ist nicht zu hoch gegriffen« (Intern. Choral Bulletin, 1/98)

» ... ganz vorzüglich gelungen« (Prof. Dr. Peter Czada, Comedian Harmonists Archiv)

Ein zweites Heft wird die Titel »Veronika, der Lenz ist da«, »Schöne Isabella aus Kastilien«, »Menuett (Boccherini)« u.a. enthalten (BE 437).

